

比较研究：果蔬雕塑与音乐艺术带来的启示

何冰茜 厦门大学艺术学院

摘要：所有的艺术门类都可以用最原始最本质的艺术规律来对其解释，可以在这两个看起来完全没有交集的艺术门类中寻找它们的共同点。无论做任何事情，都需要细致观察、深入思考和付诸行动。

关键词：果蔬雕塑 音乐艺术 比较研究

本文将通过对果蔬雕塑的研究，同音乐艺术作比较，寻找出它与音乐艺术之间的联系，以此来启发我们对于艺术的更深层次的思考。

一、果蔬雕塑与音乐艺术：概念、溯源与特征

果蔬雕塑，顾名思义就是将水果蔬菜当作材料，通过雕刻、塑造等手法，呈现出不同的造型。生活中的瓜果蔬菜是随处可见的，它们是最原始最天然的雕塑材料。果蔬雕塑是中国烹饪中一项独特的技艺，在中国源远流长的饮食文化发展过程中具有不可忽视的地位和作用^[1]。

通过对果蔬雕塑的深入了解，我认为果蔬雕塑具有观赏性、实用性和环保性三个特征。果蔬雕塑常常用于各种宴席，随着生活水平的提高，人们对于视觉观赏性和视觉冲击力提出了更高的要求，这就是果蔬雕塑观赏性的表现。将果蔬做成餐具器皿是果蔬雕塑的另外一种常见的形式，这种形式一反常态，突破传统，通过厨师的高超技巧，呈现别具一格的餐具式样，给人眼前一亮之感，这就是果蔬雕塑实用性的体现。前文提到果蔬雕塑的取材，是最自然最原始的瓜果蔬菜，它们虽然不能长久保存，但是其腐烂之后也不会造成环境污染；如果用作蛊器，经过烹饪后可以食用，不会造成浪费，这就是果蔬雕塑在环保性方面的体现。

音乐艺术，是在时间过程中展示的诉诸听觉的一门艺术，它的基本手段是用有组织的乐音构成有特定精神内涵的音响结构形式^[2]。音乐类型的划分，可以有不同的标准。按体裁分有独奏、重奏、齐奏、交响曲、协奏曲、奏鸣曲、独唱、重唱、合唱、歌剧等等；按使用工具的不同，分为器乐和声乐两大类^[3]。音乐的两大要素是节奏和旋律。早在原始氏族时代，就出现了简单的打击音乐，于劳动狩猎时所用。后来随着生产力和生产技术的发展，人类发明了更多的乐器，用来演奏和表现音乐，旋律的作用愈加重要。

二、比较与分析——两种艺术的类同和相通

（一）主体角度——创作者及其创造力

果蔬雕塑和音乐艺术同属于艺术创作范畴，它们的创作主体是人。作为创作主体，人的主观能动性起到了非常大的作用，甚至是决定性作用。通过对创作者主观能动性的研究，可以分析果蔬雕塑创作和音乐艺术创作的共同点，寻找它们的相通之处。

再延伸到艺术创作，兴趣更是必不可少的。艺术创作是很贴近生活的，它是需要从生活中积累素材，汲取养分的。我相信，音乐是大众最容易接受最经常接触的艺术，听歌、K歌已成为现代人最常见的放松方式和解压方式。我们普通人时常会不自觉的哼出几句自创的旋律，我认为这也可以算是最简单的音乐创作了，缺少的仅仅是将其以有形形式（五线谱或简谱）表现出来。有器乐演奏基础和音乐理论基础的学琴者，有时候会自己创作一些旋律，进行和声、配器的编排等等，这也是一种寻找乐趣的方式，也算涉及创作领域了。果蔬雕塑的创作就更是贴近生活，贴近大众了。曾看到过一张照片，将西瓜吃出了一个“甜”字，这一看就是普通人的娱乐之作。它没有细致的结构布局，没有精美的雕刻线条，也许就是基于创作者的好奇心或灵机一动而作，创作者的动机也许并不复杂。但是一看到这张图，大家都会会心一笑，因为它用最简单的形式表达出了最简单的想法。

因此，兴趣是激发艺术创作的不可缺少的一项重要因素，每个人都拥有创作艺术的能力。很多人对于艺术创作，更像是抱有满腔热血的自娱自乐活动。他们沉浸于此，并以此为乐，艺术是他（她）们的亲密伙伴。

前文所谈及的是广大人民群众自娱自乐式的艺术创作，它需要人们抱有对艺术创作的热情。将艺术创作上升到更高层次，那便是艺术家的创作了，这仍然需要艺术家对艺术、对生活保有向往和激情。艺术家的创造力同样也是来自于生活、来自于身边，但之所以能够称为大师作品、大家风范，主要在于艺术家能够对作品内涵进行深刻表达，能够对作品创作技法熟练运用，能够将作品内容和形式有机完美地结合，升华主题，彰显个性。

由此可见，无论是艺术家还是普通人，都可以作为艺术的创作者，从生活点滴中激发自身的艺术创造力，发挥自己的主观能动性，享受艺术带给我们的快乐。

（二）客体角度——作品的内容与形式

创作客体，简单来说就是作品。果蔬雕塑和音乐艺术的作品，都是通过一定形式呈现在人们的面前，或有形或无形，或空间或时间，它们被人们所触摸、所聆听、所认识、所感知。通过创作的实践，人们可以将自身的情感思想、审美观念融入到作品创作中，通过作品展现出自己的个性与特点。作品，承载了创作者太多的

表演是综合性的艺术，它与音乐、文学、戏剧、诗歌、美术等是紧密联系，不可分割的。这些因素可以为情节构思，表演思路等提供丰富的资料，开辟广阔的创作道路，可以丰富角色的内心世界及内心独白，语言的精粹，情感的结晶，人物的心理活动才会有充实的内容，真情实感才会从演员的眼神里、形体中流露出来，表演出来。也就是说，要有扎实的文化功底，才能准确地运用内心独白，更好地深入角色内心活动，把握人物的精神实质。这就要求我们更应该努力学习，加强艺术修养，提高文化水平，更好地努力去完成每个有所赋予的使命，保持青春的活力，永葆艺术的青春。所以，我们在平时要从一点一滴做起，认真刻苦的学习，

持之以恒，积累丰富的知识，提高艺术修养，为艺术创作和表演，充实基础，丰富艺术的想象力。这样，我们表演的主题、情节、人物、姿态、感情将具有生活真实的概括和深刻的思想含义。就是说演员充实的内心体验与表演达到水乳交融的境地，用完美的艺术表现方法，去完成艺术角色所肩负的使命。

角色创作成长的过程是漫长的。外行人总会说当演员太容易，长相好一点谁都能演戏，殊不知做演员的不易，他们不会知道一个精彩的角色，是需要演员多年的苦练和对生活的积累才会逐渐形成的……

东西,可以说是创作者思想的结晶。

1、形式美感

无论是果蔬雕塑,抑或是音乐艺术,创作者都是根据其自身的审美观念、审美需求来进行创作,将这些感受投射到作品中。不可而语,每个人的审美角度、审美眼光、审美观念都是不同的,都会有差别,但是人们对于最基本的“美”是有概念的,“美”和“丑”之间是有一个最低界限的。因此,能被大众所广泛接受的事物,想必是具备了最基本的美感的。

在我理解,“美”更多是一种感觉,更讲求个体对作品的感受和触动。还是用例子来说明问题吧。在音乐艺术领域,钢琴协奏曲《黄河》是一部不朽之作,它胜在它的气势磅礴,胜在它的激昂奋进,但更胜在它的情感内涵,胜在它的直指人心。只要是中国人,一听到这一旋律,会不自觉的热血沸腾,心中会涌出一股莫名的自豪感。这就是《黄河》的力量,就是音乐的力量,不需要言语的表达,只需要静静地倾听,便会体会到它美。

2、艺术创意

果蔬雕塑在中国经历了一段漫长的历史,它之所以能传承和发展,并延续至今,创意和革新是其中不可缺少的一大原因。材料范围的扩增,雕刻工具的改进,雕塑技艺的改良等等,通过师傅的心传身教,将这一技艺发挥得淋漓尽致。到了现今,人们的创意思识逐渐增强,新颖的果蔬雕塑作品层出不穷,像上文提到的英国设计师卡尔·华纳的作品,就非常具有创意。

只要有创新意识,创意就会无处不在。创意总是会带给人眼前一亮,耳目一新的感觉。在音乐艺术的领域里,创意对其发展起到了很大的作用。音乐,是听觉的艺术,但是许多创意将听觉与视觉结合,赋予了音乐更多的感官享受。还记得一场很有意思的演出:在2009年维也纳新年音乐会上,最后一曲演奏的是海顿《告别交响曲》,由巴伦博伊姆指挥。当乐曲临近尾声时,管弦乐团的成员们陆陆续续地离开了位置,最后只剩下指挥一人,贴近了作品主题,重现了海顿当年演出时的情况,也赢得了台下观众一片会意的笑声。以这种幽默喜剧结局收尾,是维也纳新年音乐会前所未有的,也给所有人惊喜和欢乐,让所有人都深深记住了这场音乐会,记住了海顿的这部作品。在我看来,这就是一种创意、一次创新,它让人们在聆听音乐本身的同时,也让人们有观感上的有趣享受,更让人们在幽默愉悦的氛围中体会到了《告别》的意义。

一切艺术创作都是具有创意的。不要畏惧创新,不要担心失败。创意,要求的不多,也许只要迈出一小步,就能收获一大片掌声。

3、中国元素

中国是四大文明古国中唯一一个延续至今的,中国的历史是说不尽道不完,因此中国的文化积淀也是他国可望而不可及的。这样一个拥有如此深厚文化底蕴的国家,该如何将中国文化融入到艺术中呢?

果蔬雕塑自春秋以来就有,它已深深将中国元素融入。果蔬雕塑能够很好地烘托宴会气氛,它被赋予了一种“特殊使命”,例如:寿宴上需要老寿星寿桃的雕像,谢师宴上则需要雄鹰展翅、鲤跃龙门的雕像等等。这些都是中国传统文化中的一部分,它们被很好地利用于果蔬雕塑,使得果蔬雕塑除了在外观夺目之外,还有更深一层的美好寓意。

而在音乐艺术的创作中,中国元素的运用更是广泛和深刻,例如最为人所知的富有中国韵味的钢琴曲《牧童短笛》。但我还是想提下谭盾的《地图》交响曲,它一部多媒体作品,以交响乐为体裁。这部作品成功地将湘西民间音乐与西方交响音乐融合,作品中展现了“吹树叶”、“芦笙”、“苗族唢呐”等民间音乐,与交响乐队相呼应,完成了东西方之间的音乐对话。这部音乐作品中,中国元素的运用更是发挥到淋漓尽致的境地,将富有乡土气息的中国湘西民间音乐与充满高雅贵族气息的西方交响音乐完

美融合,让听众不会觉得突兀刺耳,反而觉得新颖创新,让人觉得倍感亲切。

越是民族的,越是世界的。将中国元素融入艺术创作,是符合这个时代要求的。将中国文化融入艺术作品,能让人们在享受艺术作品的同时,也在无形中感悟到中国文化,在潜移默化中,让世界人民了解并认同中国文化。这样的目的并不是文化侵略,而仅仅是需要一份真诚的认同和感动。

三、启示:创意来源于对艺术的深入观察、思考与实践

(一) 善于观察

我们周围不是缺少美,而是缺少发现美的眼睛。人总是对日常所见的事物漠不关心,缺少关注,觉得它们太过平凡,太过渺小,对于它们的存在也习以为常。正是这种心理,才导致了我们的缺乏发现美的眼睛。大家都说,艺术是需要灵感的,但灵感要从何而来呢?灵感并不是灵光一现,也非凭空降临,灵感是需要建立在大量日常生活的观察之上的。只有足够量的知识储备和生活观察,灵感才会源源不断地涌现。

观察周遭事物,要用眼、要用耳、要用鼻、更要用心。用心感受之后,才能有所想法,有所收获。如果对周围再平凡的事物都能留心观察,那么你已经储备了大量的生活信息,它们将成为你今后灵感来源的重要支撑。

善于观察,从生活的点滴中培养自己拥有敏锐的观察力,做生活的发现者和有心人。

(二) 勤于思考

仅仅有观察还不够,还需要思考。将生活中的点滴过程存于脑中,记于心中,对它们进行过滤、筛选、沉淀,这样才有素材可以进行更深层次的思考和探索。丰富的想象力是艺术家必须具备的能力,而它需要通过不断的思考才能达到的一种能力。

都说“艺术源于生活,高于生活”,在我理解看来,这句话反映的就是一种对待艺术的态度,创造艺术的过程。源于生活的艺术,如何创造得高于生活,这是一个艰难的问题,这一过程就需要创作者的深入思考和尝试。如果完全遵从生活意象,而无艺术创造的话,这样的作品则会显得低俗与平凡;如果摒弃了生活的真实,天马行空的胡乱想象,这样的作品则会华而不实,缺乏震撼人心的力量。所以,在生活与艺术之间寻找一个平衡点,是每个创作者都需要面临的问题。

勤于思考,在观察生活中提炼信息,培养想象,做生活的思考者。

(三) 付诸实践

艺术实践,是将自己的想法和感受表达出来,是让别人对你的想法有所了解并给与评价,是让自己的想法来接受社会大众的检验,而最终你将获得的是更多的艺术思想和艺术见解,它们将成为你以后艺术创作中的素材和养分。

付诸行动,在实践中培养能力,寻找灵感。

注释:

[1] 张桂生:《果蔬雕的设计与运用》,载《食品与生活》1995年第6期,第20页。

[2] 王宏建:《艺术概论》,北京:文化艺术出版社,2010年版,第94页。

[3] 王宏建:《艺术概论》,北京:文化艺术出版社,2010年版,第97页。

作者简介:何冰茜,女,1991年生,厦门大学艺术学院文化产业与艺术管理专业2009级本科生。